

创意手绘插画

高等院校艺术学门类
“十三五”规划教材

主编 ■ 王娟 朱婉吟 盛天娇

A R T D E S I G N

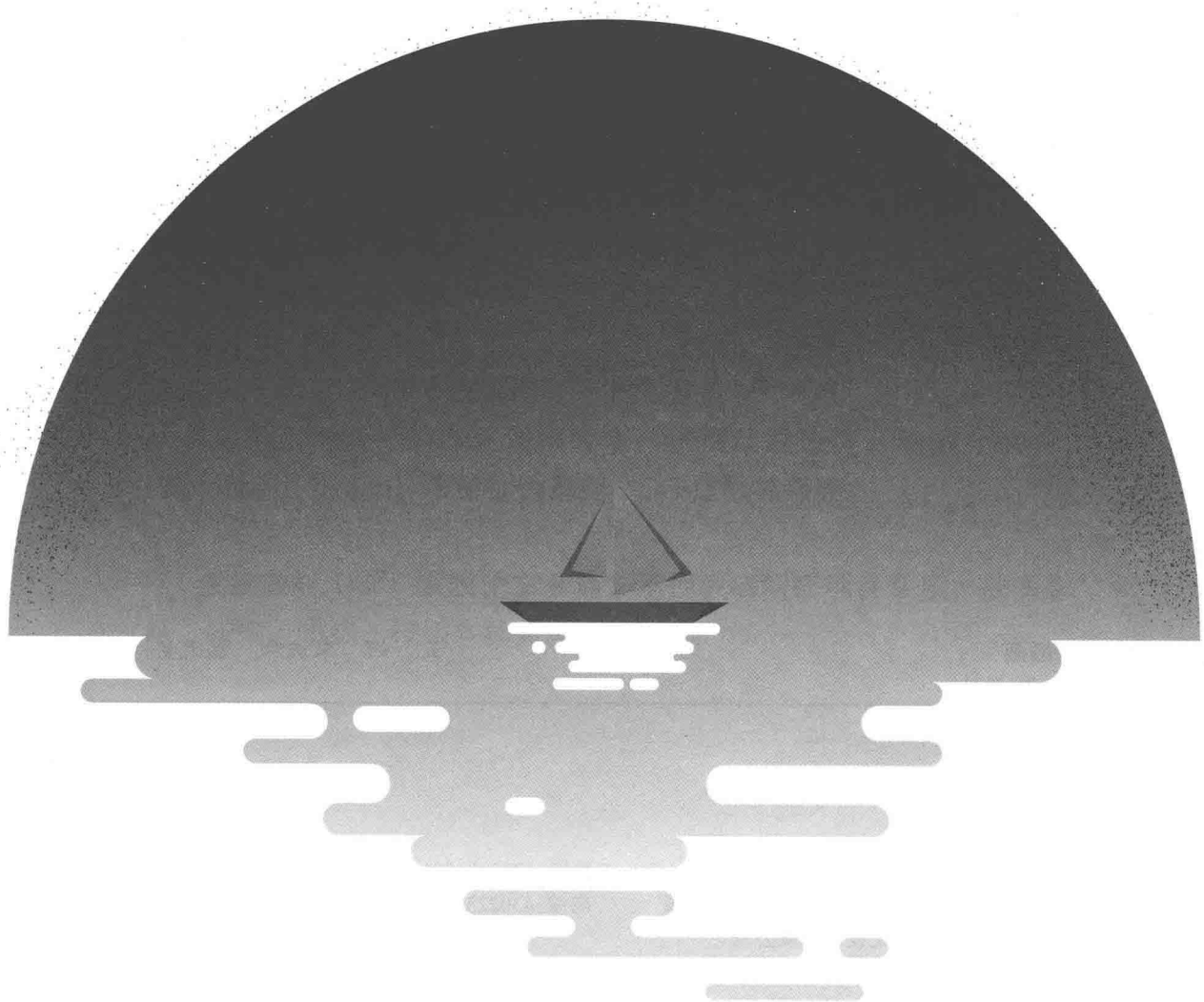
华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

创意手绘插画

高等院校艺术学门类
“十三五”规划教材

■主 编 王 娟 朱婉吟 盛天娇
■副主编 向 颖 王 平 梁 丹
■参 编 张晓莉 王 佳 李恒姿

A R T D E S I G N

内 容 简 介

本书侧重于手绘插画的基础,主要训练手绘黑白插画绘制技法 and 插画创意思维方法这两个方面的能力。全书共分六章,第一章主要介绍手绘插画的相关概念以及手绘插画的应用领域;第二章介绍手绘插画绘制的基本工具和素材库的建立;第三章针对手绘插画中的基础元素——点、线、面,以及手绘插画构图形式进行分类讲解,侧重于手绘插画基础技法;第四章讲授单个物体和组合物体的绘制表现方法;第五章针对插画创意设计的思维方法进行系统的讲解;第六章进行案例的详细创作流程讲解。通过这六章的讲解,循序渐进地将手绘黑白插画绘制技法及创意方法与大家分享,供学习者学习借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

创意手绘插画 / 王娟,朱婉吟,盛天娇主编. —武汉:华中科技大学出版社,2019.3
高等院校艺术学门类“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5680-5032-6

I. ①创… II. ①王… ②朱… ③盛… III. ①插图(绘画)—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 039113 号

创意手绘插画

王 娟 朱婉吟 盛天娇 主编

Chuangyi Shouhui Chahua

策划编辑:彭中军

责任编辑:史永霞

封面设计:优 优

责任监印:朱 玢

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话:(027)81321913

武汉市东湖高新技术开发区华工科技园

邮编:430223

录 排:武汉蓝色匠心图文设计有限公司

印 刷:武汉科源印刷设计有限公司

开 本:880 mm × 1230 mm 1 / 16

印 张:6

字 数:188 千字

版 次:2019 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:39.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

第一主编简介

王娟，武汉生物工程学院艺术与设计学院动画教研室主任。本科毕业于湖北美术学院，专业是美术教育艺术设计，主要研究方向是动画艺术设计、视觉传达设计。硕士毕业于武汉大学国际软件学院，专业是数字媒体艺术，主要研究方向是视觉传达、网络媒体、动画制作。

2006年至2018年在高校任职，主要从事动画艺术设计的专业课程教学，讲授动画造型、动画分镜头、Photoshop、Flash、手绘插画基础、CG 插画等课程。

主编教材1部，发表论文8篇，承担教研科研项目8项，获国家级、省级、市级、校级各类奖项20余项。

前言

CHUANGYI SHOUHUI CHAHUA

插画设计是技术与创意并重的艺术，手绘插画是插画之基础。

创意手绘插画的训练，可以为我们的作品插上创意的翅膀，让我们笔下的画面更加生动有趣，为手绘插画作品开启无限可能，传达丰富的内涵和情绪。

本书是一本插画设计与绘制的基础训练图书，主要针对手绘黑白插画绘制技法和创意思维方法进行讲解和训练。本书共分六章，第一章介绍了手绘插画的相关概念；第二章详细介绍了绘制的工具和素材库等绘前准备；第三章介绍手绘插画基础技法；第四章讲授单个物体和组合物体的绘制表现方法；第五章介绍创意设计的思维方法；第六章以案例为基础，详细地展示了创作的流程。每一章都有设计练习与思考题，供读者训练和总结。

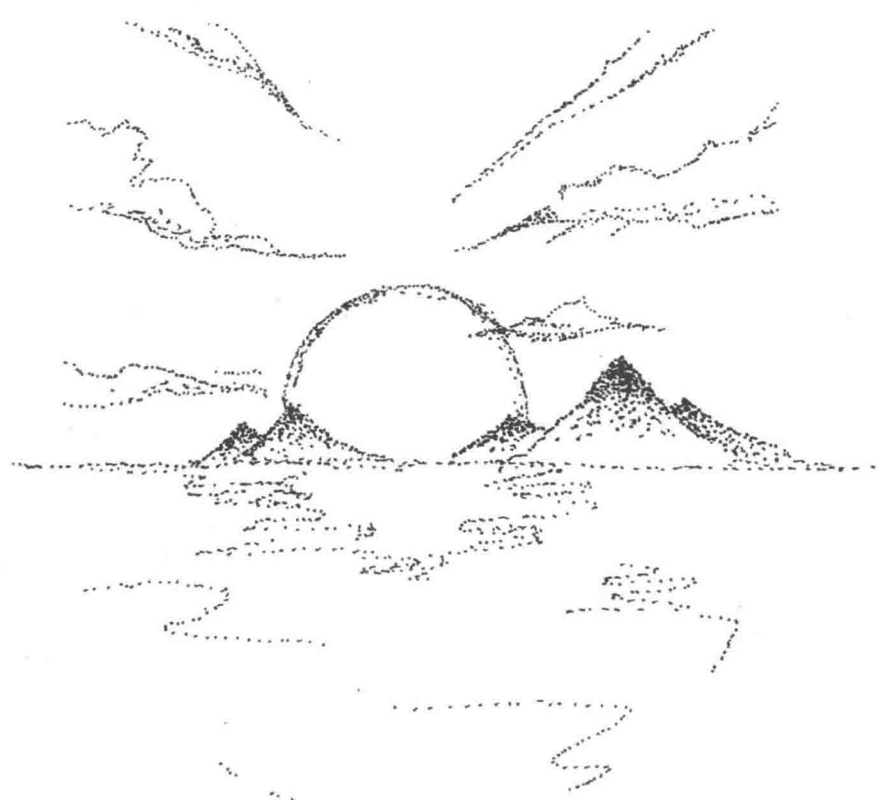
本书通过具体的手绘插画案例，有针对性地将手绘插画的绘制技法与创意思维方法，逐一向读者详细介绍和讲解。对手绘插画的绘制技巧和创意思维方法进行训练，能有效地帮助读者快速提高绘画技巧和思维创新能力。本书既适合高校设计类专业的插画基础教学，也可供手绘爱好者自学所用。

本书在编写过程中得到家人和朋友的帮助，收录了大量学生习作，在此表示由衷的感谢，祝愿家人和朋友幸福安康，同学们前程似锦。

鉴于能力和时间所限，难免出现疏漏和不妥之处，敬请各位批评指正。

编者

2019年1月

1

第一章 手绘插画概述

- 1.1 手绘插画之美 / 2
- 1.2 插画设计师需要的基本素质 / 2
- 1.3 手绘插画的应用领域 / 4
- 练习与思考 / 6

7

第二章 绘前准备

- 2.1 绘画工具 / 8
- 2.2 素材库的建立 / 10
- 练习与思考 / 11

13

第三章 手绘插画基础技法

- 3.1 点、线、面在手绘插画中的应用 / 14
- 3.2 插画的构图之美 / 26
- 练习与思考 / 32

33

第四章 单个物体与组合物体表现

- 4.1 单个物体表现 / 34
- 4.2 组合物体表现 / 47
- 练习与思考 / 51

53

第五章 创意表现

5.1 故事联想构思 / 54

5.2 状态联想构思 / 55

5.3 环境联想构思 / 57

练习与思考 / 58

59

第六章 手绘插画创作流程

6.1 创作流程 / 60

6.2 作品绘制解析 / 61

练习与思考 / 85

87

参考文献

第一章

手绘插画概述

SHOUHUI CHAHUA GAISHU

1.1

手绘插画之美

手绘插画是指不利用任何计算机软件,追求纯粹手绘的艺术形式。

手绘插画作品是使用基础的工具笔,利用黑、白、彩色等颜料在纸张材料上直接绘制而成的作品。手绘插画要求作者有扎实的手绘功底和艺术造诣与修养。它与绘画艺术同根同源,绘画艺术的发展也促使着插画艺术的成长。随着科技的不断发展,插画领域也拓展出手绘与数字绘画两种形式。对比传统艺术与数字艺术表现,它们各自拥有不同的优势和特点。数字插画有高效和便捷的优势,在现代数字媒体时代拥有更广阔的发展空间。手绘插画具有自己独特的艺术价值和人文魅力,也彰显着数字插画所没有的情怀和艺术价值。所以,手绘插画不论是作为数字插画前期的基本功还是作为一种独立存在的艺术形式,都是不可取代的。

手绘插画作品示例如图 1-1 所示。

图 1-1 《鹤》

1.2

插画设计师需要的基本素质

插画设计对于插画设计师来说,需要天马行空的创意,也需要谨慎严谨的工作态度。如果你想成为一名插画设计师,那么就必须从手绘插画开始着手,训练扎实的绘画能力。手绘插画有自身的特殊性,它不同于数字绘画便于修改,也因此能最大限度地训练徒手绘画的能力。要成为一名优秀的插画设计师,仅仅有良好的绘画能力,还不足以达成理想。因为设计是为人服务的,插画设计是有对象的设计,所以除了高超的绘画能力,还应该具备健全的综合能力。只有综合能力全面提高,才能成就一个伟大的插画设计师之梦。那么,插画设计师需要的能力到底是什么,需要具备什么样的综合能力?我们总结如下:

(1) 扎实的绘画功底。优秀的插画作品必定来源于扎实的绘画功底,所以在绘画基础上要不断提高,才能从构图形式到画面风格表现给人形式美感。

(2)严谨的工作态度。不论什么形式的插画工作,都是心血所成。插画设计师要对自己的作品有严格的标准,不轻易妥协和气馁。而严谨的工作态度,也会让你的作品更加完美,客户也能深刻地感受到你的用心,进一步促进你与客户的再次合作。

(3)收集、归纳素材与再处理的能力。插画设计归根结底是绘画与设计的共同体,离不开对素材的需求,而设计不是简单的照搬和挪用,而是加工与处理。所以,对素材的收集、归纳、总结及再加工能力,是插画设计师必备的能力。

(4)良好的理解与沟通能力。设计以人为本,前面提到插画设计是绘画与设计的共同体,两者相辅相成,不可分割,所以插画设计是有目标的设计,不是天马行空愉悦自己。通过沟通,插画设计师必须在快速了解客户需求的前提下,将自己的审美和尽可能完美的方案传达给客户,并引导不同层次的客户接受具备形式美的设计方案。

(5)个性的画风。每个插画设计师都应该有自己的独立的绘画设计风格。这里要强调一点,在早期练习阶段,要勇于尝试不同的风格,不要局限于某种风格中无法自拔。在我们掌握了不同的设计绘画方法后,再针对适合自己风格能力的方向,不断探索尝试,让它发光发热,成为自己独当一面的个性画风。这样一来,在个性画风方面,你的优势必将吸引更多需要该风格的订单,进一步促进你的插画设计事业。如果有其他风格的订单,你也能着手进行绘制,不至于束手无策,错失订单。

(6)不同平台持续更新的作品集。作为插画设计师,作品就是自己的名片,不论是商业项目还是个人练习,都要有稳定的产出量。而对于作品的展示,现在的展示方式非常多样,我们可以灵活地通过各式各样的网络媒体和实体呈现作品集,用以扩展自己的知名度。

(7)良好的职业道德。其一,插画设计师的基本道德是不抄袭、不剽窃,拥有自己的创意思维;其二,有准确的价格定位,不胡乱报价,不随意损害双方利益;其三,不拖稿、不弃稿,按照约定截稿。同时,插画设计师也要有能力保护自己的权益。

手绘插画作品示例如图 1-2 所示。

图 1-2 鱼跃

1.3

手绘插画的应用领域

在数字技术应用普及的当下,每一位数字绘画大师都依旧保持着手绘的习惯,并在相关的商业应用中使用。手绘插画特有的人文情怀和表现力是数字绘画难以代替,也不能轻易被取代的。在实际创作中,我们常见的应用形式有手绘、数字绘画、手绘结合数字绘画,三者的范围并没有明显的分水岭,都被广泛地应用在相关的设计领域之中。

1.3.1 手绘插画在平面设计领域

手绘插画在平面设计领域中应用广泛,在各类商业领域中都有涉及,例如公益宣传海报、商业广告、商品包装、书籍装帧、服饰鞋帽等。原因在于手绘插画作品中融入了插画设计师的创意和情感,手绘插画作品独特的情感温度,使得作品具有浓厚的人文情怀。在实际工作中,有不少平面设计师是优秀的插画设计师,也正是因为设计追求以人为本,而人除了对产品的实用功能有需求外,更容易被能触动情感的产品所打动。所以,平面设计师为了能达到更高的艺术意境,更加青睐于在作品中添加创意手绘的内容。

手绘插画作品示例如图 1-3 所示。

图 1-3 PEACE

1.3.2 手绘插画在动漫影视设计领域

动漫影视设计领域离不开手绘插画,动漫造型设计、动漫书籍设计、动漫影视分镜、影视概念绘制等方面,都有

手绘插画的助力。

利用数字手绘板进行的插画绘制,就是更换了一个媒介和载体进行的手绘。所以,我们不用人为地将数字插画和手绘插画割裂开来,而手绘插画就是数字插画艺术的前提。

在传统手绘中,借助纸张和颜料,以及些许随机和不可控因素,手绘插画的艺术魅力永远是数字类便捷修改的作品所无法代替的。

手绘插画作品示例如图 1-4 所示。

1.3.3 手绘插画在环境设计领域

手绘插画在环境设计领域中也广泛应用,不论是室外景观还是室内装饰,都能看到手绘插画的身影。在室外景观中,手绘插画可以装饰建筑外墙,给陈旧的建筑添加新的生命力。在大型景观中,成系列的手绘插画也是景观的一个组成部分,能营造特殊的人文景观。

在室内装饰中,不少商业空间都利用了手绘插画特有的艺术魅力,为商业空间添加情怀,给客户构建一个适宜的活动环境。在家装中,我们也经常看到直接手绘的客厅背景墙,或者餐厅、卧室、书房空间的墙面上用手绘插画装饰墙面。所以,不论是室外景观还是室内装饰,不论是大型的手绘墙还是小幅的装饰画,手绘插画都给原本机械冰冷的空间注入了温度和情感,让环境更为舒适且具备人文艺术。

建筑的节奏如图 1-5 所示。

图 1-4 木乃伊之花

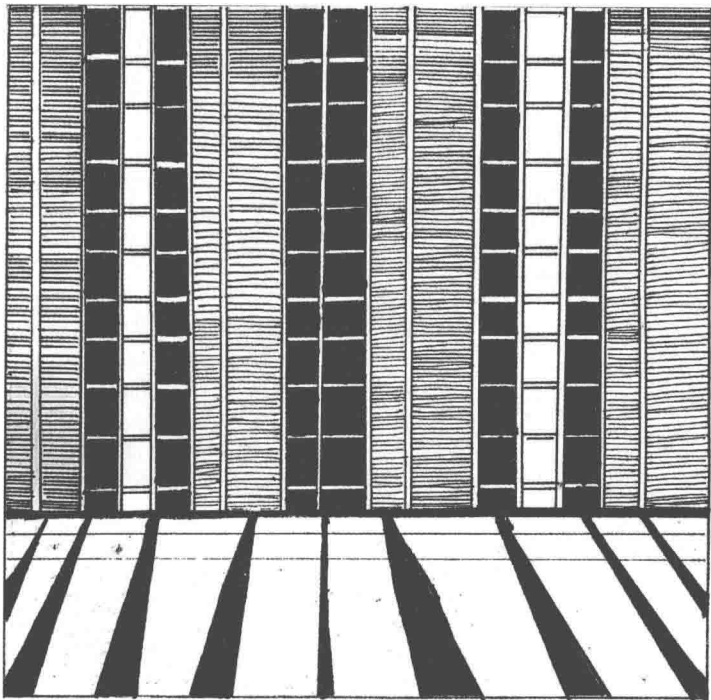

图 1-5 建筑的节奏

综上所述,手绘插画广泛应用在平面设计、动漫影视设计、环境设计等领域中。手绘插画所具备的独特个性和感情温度是其他形式的艺术作品所无法取代的。

练习与思考

练习:在生活中收集平面设计、动漫影视设计、环境设计这三个领域中的手绘插画作品。

思考 1:手绘插画之美,美在何处?

思考 2:作为手绘插画设计师,应必备的素质有哪些?

第二章

绘前准备

HUIQIAN ZHUNBEI

2.1

绘画工具

2.1.1 选择合适的笔

手绘插画从基础入手,在笔的选择上,不必追求过多过繁,基本装备即可。具体有自动铅笔、中性笔、针管笔、秀丽笔、高光笔。

绘图工具如图 2-1 所示。

图 2-1 绘图工具

1. 自动铅笔

作用:起稿打形。

传统绘画中起稿打形使用绘图铅笔,在手绘插画设计中,我们推荐使用自动铅笔,因为它更容易掌控,即使断铅也能保证线条粗细一致。自动铅笔的笔芯型号非常丰富,常见的铅芯有 H、HB、B、2B。2B 型号的铅笔软硬适中,便于擦除,对纸张的损害较小,所以 2B 型号是起稿最常用的铅芯型号。

2. 中性笔

作用:物体描线、结构绘制。

中性笔价格低廉,也有粗细之分,市面上较常见的是 0.35 mm 和 0.5 mm。与中性笔相比,针管笔的出墨均匀度优势明显,所以在刻画细节上主要使用针管笔;而中性笔主要使用在物体的外轮廓和大体结构绘制上。

3. 针管笔

作用:细节刻画、气氛渲染。